远古及夏商时期的音乐

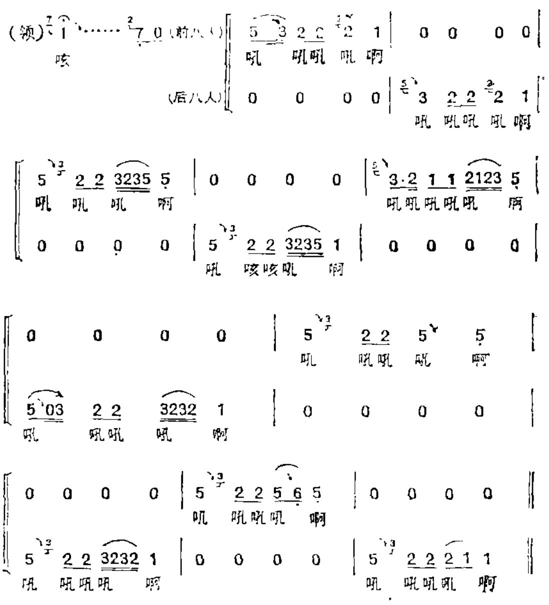
上海音乐学院 金建民

由云南元谋等地发现的古猿人化石可知，大约从100万年以前起，远古的人类就已经在中国的土地上劳动、生息和繁衍。当我们的祖先开始制造原始的劳动工具和进行集体劳动时，原始的音乐便在他们的劳动节奏和劳动呼声中萌发了幼芽。

原始社会的生产力非常低下，人们必须依靠集体的力量才能生存。一方面，集体劳动必然要提出协调动作、统一行动的要求；另一方面，初级劳动大多是某种简单动作的连续反复，本身就蕴含着节奏。《淮南子》说：“今夫举大木者，前呼‘邪许’，后亦应之。此举重劝力之歌也。”意思就是：当时在进行扛大树木的重体力劳动时，前面的人喊“邪许”，后面的人齐声呼应，这就是为了协调步伐、共同用力的劳动号子。

在我国东北林区，至今还流传着许多劳动号子，其中有一种叫《大掐子号》。大掐子是抬木用的工具，又名大掐钩。用大掐子抬木是一种比较原始的劳动方式，一般由16人组成。在抬木时，大家先把掐钩挂好，然后由一人起号——长喊一声“咳”，大家便在挺腰的同时开始歌唱，前8人与后8人分成2组，前呼后应，交替轮唱，以号子声来统一步伐，增添力量（见例1）。

例1《大掐子号》



在《吴越春秋》里记载着一首相传是远古时期的歌曲《弹歌》。歌词很短，只有8个字：

断竹，续竹；

飞土，逐肉。

意即：砍断竹子做成弓，射出泥丸打鸟兽。语调质朴，节奏铿锵，漾溢着我们的祖先进行狩猎劳动时的喜悦心情。

我们的祖先在进行狩猎时，为了诱捕动物，发明了用禽兽肢骨制成、今天称之为骨笛或骨哨的工具，以模仿鸟鸣兽叫。这种劳动工具的进一步发展，就变成了乐器。止今发现的最早的骨笛，是1986年和1987年在河南省舞阳县贾湖新石器时代遗址墓葬（距今约7920年）中出土的，共有18支。这些骨笛长20多厘米，直径1.1厘米左右，其中七孔笛15支，五、六、八孔笛各1支，竖吹。经测定，骨笛能吹出七声音阶，出土后还能吹奏河北民歌《小白菜》的旋律。

在距今约7000年的浙江余姚河姆渡新石器时代遗址中也发现了160件骨笛。这些骨笛长4至12厘米，有1至3个孔，类似今天的口笛。其中一件骨笛出土时，腔内还插有一段肢骨，

其形制与现在的竹哨相似。今人用鸡腿骨仿制了骨笛，并创作、演奏了骨笛独奏曲《原始狩猎图》。

除了骨笛外，在我国出土的原始社会的助猎工具还有鹿笛和狍哨。据说吹鹿笛时可以发出母鹿的鸣叫；吸鹿笛则可以模仿公鹿鸣叫的声音。而狍哨则可以发出狍崽嗷嗷的叫声，母狍闻声后会自投入网。在我国东北大兴安岭的达斡尔、鄂伦春等少数民族中，至今还流传着由鹿笛和狍哨发展而成的乐器。

在浙江余姚河姆渡遗址中还出土了一个一孔埙。埙是一种吹管乐器，多用陶土做成，所以叫陶埙。陶埙一般呈椭圆形，顶端开一吹孔，两侧开一孔或数孔。

陶埙在西安半坡仰韶文化遗址、山西万泉县（现属万荣县）荆村和甘肃玉门火烧沟等地的新石器时代遗址中均有发现，为距今6700至7000年前新石器时代中期的产物。其中1931年4月在荆村出土的3件陶埙分别为一孔、二孔和三孔，并能吹奏发音。经测定，一孔埙的音高为f^2；二孔埙为$^\#c^3$、e^3，相当于E调的6、$\dot{1}$；三孔埙为e^2、b^2、d^3，相当于C调的3、7、$\dot{2}$。

在河南辉县琉璃阁殷墟出土的商代陶埙，已发展到5个音孔，能吹出一个完整的七声音阶和部分半音。

埙除用陶土制作外，还有用石头、骨头和象牙等制作的。埙音色低沉、醇厚、古朴。

从音乐史的角度看，打击乐器应该是产生得最早。在我国的远古及夏商时代出现的乐器中，大部分是打击乐器，如磬、鼓、钟、铃、鼗（俗称拨浪鼓）等。其中最早出现的应该是磬。

磬的形状似石犁和石铲等古代农具。这可能是我们的祖先在农业劳动之余跳舞时，随手拿起石犁、石铲等拍击伴奏，觉得很好听，便将其发展成石磬了。

在山西夏县东下冯遗址出土了一件大石磬，长60厘米，上部有一穿孔可悬挂，击之声音悦耳。经测定，此磬距今约4000年，属于夏代的乐器，是迄今发现的最早的磬的实物。

商代时，磬已广为流传，并且制作精美，为宫廷乐队所用。殷墟出土的甲骨文字中已有磬字。1950年，在河南安阳市武官村商代大墓中出土了一件用大理石制成的虎纹大石磬，长84厘米，高42厘米，厚2.5厘米。磬的正面以刚劲而又柔和的阳纹线雕刻出一只瞠目踞状、刚猛壮美的虎形，十分传神。磬的音色更是悠扬清越，优美悦耳。今天我们还能听到用这件距今3000多年的商代大石磬演奏的音响。

《诗经·商颂》中有描述殷人祭祀乐舞的诗句："鞉鼓渊渊，嘒嘒管声。既和且平，依我磬声。"可见磬在当时是一件主要乐器。

单个的磬称特磬。由多枚音高不同的磬组合而成的称编磬。北京故宫博物院藏有一组商代的编磬，共3枚，分别刻有"永启"，"永余"、"天余"的铭文。"永启"是歌唱开始时的节奏；"永余"是歌唱徐缓时的节奏；"天余"是舞蹈舒缓时的节奏。经测定，3枚磬的音高大约相当于^bE调的5、6、$\dot{1}$，构成一个顺次为大二度和小三度的三音列。

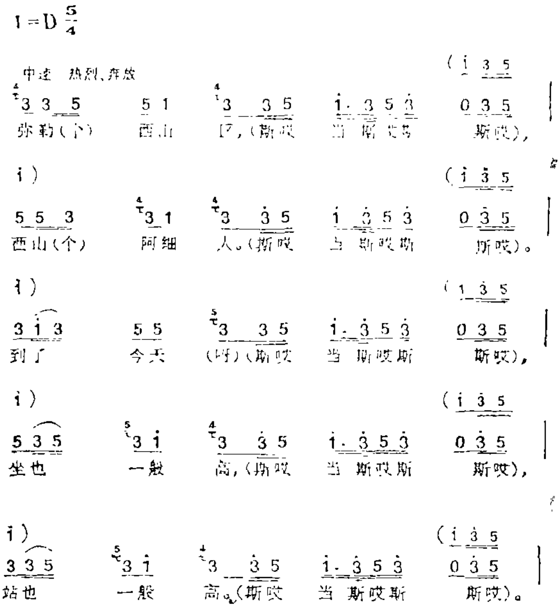
商代是高度发达的青铜时代，所以，当时已出现了用青铜铸造的钟、铙、铎和钲等打击乐器。今天我们还能听到出土的商代3个铙的音响。

单独悬挂演奏的钟叫特钟。由多件音高不同的钟组合而成的称编钟。1953年在河南安阳大司空村殷墓出土的一套编钟，共3件。经测定，其发音接近^bD调的1、3、6，形成一个由大三度和纯四度组成的三音列。上面介绍的三孔埙和编磬的音阶也是三音列。由此可见，这种比较简单的三音列，可能是远

古及夏商时代的音乐常用的音列。这种三音列的旋律在现在流传的民歌中还能经常听到，据武汉音乐学院的杨匡民教授分析统计，在我国至少有25个民族的民歌中还存在用三音列构成的旋律，如湖北神农架的《黑暗传》，广西壮族叙事长歌《蛇郎歌》，陕南的《撒花调》，云南彝族的《阿细跳月》，台湾高山族的《除草歌》等。

《阿细跳月》又名《跳月歌》，流行于云南彝族阿细人地区。每逢节日的夜晚，彝族男女盛装聚集在草坪上，各为一列，相对而舞。男子弹大、小三弦或吹笛，女子则拍手相和。旋律由1、3、5三音组成（见例2）。

例2《阿细跳月》



在远古及夏商时代出现的乐器中还有一种对后世影响很大的乐器——鼓。

据记载，最早的鼓是用陶土做成鼓框，蒙以麋鹿或蟒蛇的皮，鼓槌是用草扎成的。到了商代，由于手工业和冶炼业的逐渐发达，才出现了木鼓和铜鼓。1935年在河南安阳殷墓出土了一面木鼓和铜鼓。

鼓在当时和后世的人类生活中具有很大的作用。我们只要列举几句与鼓有关的成语就可证明，如一鼓作气，旗鼓相当，金鼓齐鸣，偃旗息鼓，重整旗鼓，紧锣密鼓，晨钟暮鼓等。在苏南吹打中，至今还有用大鼓独奏的《中鼓段》和用板鼓独奏的《快鼓段》。

在原始社会，由于生产力低下，先人们不能正确认识自然，有时就借用乐舞的形式来表达对自然力和祖先的崇拜。先人们坚信，音乐具有一种超越自然的力量，它可以感动上苍，使自然听命于人。

关于远古时代的乐舞有很多传说。相传黄帝时代的乐舞名《云门》，是歌颂黄帝部落的图腾物——云彩的。

传说尧时代的乐舞名《咸池》。咸池是古人想象中的日浴之处。他们用这一乐舞来祈求聚集在那里的神灵保佑人类。

舜时代的乐舞名《韶》。因用排箫伴奏，故又名《箫韶》。又因结构庞大，丰富多变，又称《九韶》。传说他的作者是夔。演出时，凤凰闻乐翩翩起舞，百兽听音也欣然起舞。这个乐舞曾被视为艺术的最高典范。一直到公元前6世纪，孔子还在齐国看到流行至那时的《韶》的演出，因其达到了“尽善尽美”的境界，而使孔子“三月不知肉味”。

夏代的乐舞名《大夏》，是为大禹治水歌功颂德的。《大濩》则是商代的乐舞，是颂扬汤灭夏桀、救护万民的功德的。

以上五种乐舞，加上周代的《大武》，被统称为六代乐舞。它们开了中国古代雅乐之先河，代表古代乐舞之正统，是封建社会礼教的一种象征。

在青海省大通县上孙寨出土的舞蹈彩纹陶盆，距今已5000多年，属新石器时代的遗物。在陶盆内壁上画有几组舞蹈的图像，每组5人，手挽手列队舞蹈。舞者头上有下垂的发辫或装饰物，身拖一小尾巴，可能是扮演鸟兽的装饰。在原始乐舞活动中，人们常把自已打扮成狩猎的对象或民族的图腾。这类乐舞反映了先民的狩猎生活。正如《尚书》中所描述的“击石拊石，百兽率舞”。

在我国云南、广西、贵州、内蒙、新疆、

诌议仿制古乐器

敦煌市文化馆　高德祥

中国古代乐器的种类十分繁多，大大小小，形形色色，数不胜数。然而，在漫长的历史发展进程中，一部分乐器久传不衰，而另有一些乐器由于种种原因而未能流传下来。为了弘扬中华民族的优秀传统文化，使失传千载的古乐器重振弦索，让今人领略古乐舞之风韵，近年来一些专家学者经过长期的潜心研究和努力，复制或仿制出一批又一批的古乐器，并搬上舞台用于实际演奏，取得了良好的艺术效果，受到国内外音乐界及广大观众的高度评价和赞赏。

复制或仿制古乐器，既不能求新，也无需创造，更不能画蛇添足、随意更改变化。否则就失去了复制或仿制的价值和意义。何为“复”？何为“仿”？从研制古乐器这一特定范围而言，二者是有区别的：有原物可依者为复制；依图像者为仿制。复制品更接近原物；仿制品则不及复制品那样精到，因为它没有实物可遵循。但无论是复制还是仿制，都必须以历史事实为根据，力求再现原物之形制。

复制或仿制古乐器是一项复杂的科技工程，从绘图到制作要经过深入的考察和研究，并非照猫画虎，似象非象。复制或仿制古乐器首先要做到与原物形制尺寸相同，在所用材料和制作工艺方面也应保持其传统。当然，鉴定复制或仿制的古乐器是否成功，更重要的还要看其律制、音高、音色、音域等。这些方面都达到了，才能真正称得上复制或仿制是成功的。

从目前看来，复制或仿制古乐器依据主要有三：一是历史文献中的文字记载；二是遗存的图像资料；三是出土文物或历史遗存实物。一般的文字记载只描述了乐器的基本形制和演奏方法，对于乐器的具体制作工艺及细微部分记述不详。因此，完全依据文字资料试制古乐器是非常困难的。相对而言，图像资料比较直观，基本形制一目了然，但图像大都画在墙壁、砖、器物和纸上，因受画面大小的影响很难准确判断出乐器的大小尺寸。所以，完全按照图像资料制作亦难成功。最好的办法就是将文字记载和图像资料相结合，经综合考察，全面分析，得出准确的结论。以出土文物复制古乐器是最可靠的。复制之物是否合乎要求，只要与原物进行对比便可证实。

目前国内已复制或仿制出的古乐器，大都依据图像资料和出土文物。所复制或仿制出的击乐器有编钟、编磬、方响、鼓等，弹弦乐器有琴、瑟、阮咸、琵琶、竖箜篌等，拉弦乐器有胡琴，吹奏乐器有横笛、排箫、陶埙、箫、筚篥、角等。其中复制品大都照

西藏、四川、甘肃、黑龙江等地区都发现过古老的岩画。有的岩画中有乐舞的场面。其中不少画面反映的是原始社会的艺术活动。如广西壮族自治区宁明县花山崖壁画中有远古骆越民族的乐舞场面。骆越族即壮族的祖先。壁画中的舞蹈动作大多是双手上举、两腿叉开，舞姿粗犷有力。画中还有铜鼓和铜锣的形象。

远古及夏商时代的音乐是以音乐的萌生到雅乐的兴盛为标志的。其中以磬、钟、鼓为代表的打击乐器和以骨笛、陶埙为代表的吹管乐器，历经数千年而音响不绝。这一时代的音乐成就为西周及春秋战国时代的音乐的繁荣打下了基础。